ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУДЖАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ»

Предметно-цикловая комиссия «Теоретические дисциплины»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

на тему:

«Творческий облик Джорджа Гершвина»

Автор: Грищенко Л.Г.,

преподаватель ОБПОУ

«Суджанский техникум искусств»

г. Суджа – 2014 г.

Джордж Гершвин (Gershwin) — выдающийся американский композитор, пианист и дирижёр, создатель первой национальной американской оперы и стиля *симфоджаз* (29.09.1898, Бруклин, район Нью-Йорка — 11.07. 1937, Беверли-Хиллс, штат Калифорния; похоронен 15.07.1937 на кладбище Маунт, Нью-Йорк).

Гершвин (имя при рождении Янкель Гершовиц) родился в еврейской семье **Гершовичей**, выходцев из России и вырос в бедном районе узких улиц и нищего населения. Его отец был родом из Санкт-Петербурга. Джордж был вторым ребёнком в семье - всего детей было четверо. С детства впитывавший джазовую культуру (говорят, что впервые Гершвин услышал джазовую музыку в 6 лет), он был любителем джазовых концертов и в 12 лет начал самостоятельно учиться играть на фортепиано, но систематического образования не получил. *«О, я совсем мало учился, полагаю, что я - просто прирождённый композитор»* - говорил он. Несколько уроков по фортепиано у Ч. Хамбитцера и по гармонии у Р. Голбдмарка, затем — самообразование и обучение в «школе музыки» - звучащей в быту, на улице, в кино, в клубах, на эстраде. Много позже, став уже прославленным композитором, Гершвин не переставал учиться, совершенствовать свою технику. Во время таких занятий он познакомился с уникальными американскими композиторами тех лет — Генри Кауэллом, Уоллингфордом Риггером и русским профессором Джозефом Шиллингером (последний примечателен тем, что подходил к процессу сочинения музыки с математических позиций, пытаясь разработать универсальный алгоритм).

В 1914 году Гершвин становится на путь профессионального музыканта, начав свою будущую блестящую карьеру со скромной должности рекламного агента новинок современной лёгкой музыки в нотном магазине и работая аккомпаниатором в компании Джерома Ремика. Уже через два года было выпущено первое авторское произведение молодого Гершвина — «When You Want «Em You Can’t Get 'Em» («Когда ты хочешь чего-то, ты не можешь сразу получить это»). Несмотря на то, что оно не пользовалось особым успехом публики, Гершвин привлёк внимание некоторых известных бродвейских продюсеров и режиссёров. Например, Зигмунд Ромберг с радостью включил музыку Гершвина в свою оперетту «The Passing Show of 1916» («Последнее шоу 1916»). В этот период жизни Гершвин, занимаясь фортепиано, гармонией и оркестровкой, подрабатывал пианистом в ресторанах.

Это были 20-е годы, когда американское искусство захлестнуло мощной волной **джаза. «**Лёгкий жанр» увлекает одарённого юношу в свой бурный водоворот, и именно в этом жанре в 18 лет он пробует свои силы. Мелодии его лирических песен сразу завоевали признание слушательской аудитории своей искренностью, свежестью и красотою образов. В 1918—1919 годах на Бродвее появилось много произведений Гершвина: «Swanee» вошла в мюзикл «Синдбад» и имела ошеломляющий успех в исполнении Эла Джолсона. А постановка «La, La, Lucille» 1919 года была полностью основана на сочинениях Гершвина.

К 25-и годам Гершвин приобретает известность как автор эстрадных и джазовых песен, оперетт, ревю и мюзиклов, причём, не только в **Америке,** но и в **Лондоне**, и в **Париже,** который он посетил в 1928 году и где общался с М. Равелем и другими знаменитыми французскими музыкантами. Результатом этого вояжа в Европу стало сочинение сюиты дл фортепиано с оркестром «Американец в Париже».

Композитор не пошёл по проторённому пути сочинения только чисто развлекательной музыки, на которой «застряли» многие молодые дарования, чей талант часто погибал, расточаемый во славу «золотого тельца». Чувствуя в себе огромный творческий потенциал, он много и упорно работал над профессиональным самосовершенствованием, изучая как **классику**, так и **фольклорное** творчество афроамериканцев, считая его самобытным *общенациональным достоянием* Америки.

В 1920-1924 годах Джордж Гершвин создавал по нескольку десятков произведений, в 1922 году написал даже настоящую оперу — «Blue Monday» (известную как «135-th Street»), после премьеры которой был приглашен в джаз-бэнд Пола Уайтмена в качестве композитора. Именно для Уайтмена Джордж сочинил настоящую жемчужину своего творчества - «Rhapsody in Blue» («Рапсодия в стиле блюз», или «Рапсодия в блюзовых тонах» («Рапсодия в голубых тонах»).

Гершвина всё более властно влекло «большое искусство», музыка крупных форм — оперная, симфоническая. Молодой композитор стал виднейшим в Америке представителем направления *симфонического джаза*, к которому он пришёл своим оригинальным путём, привнеся в строгий академизм жаркое дыхание той среды, которая его питала как музыканта. Началом этого нового пути и своеобразным манифестом жанра *симфоджаза* можно считать сочинение Гершвина 1924 года - «Rhapsody in Blue», произведения принципиально нового не только для Гершвина, но и для всей американской музыки. Впервые особенности джаза были претворены в симфоническом жанре и в классической форме. В этом произведении следует отметить влияние на композитора виртуозного фортепианного стиля Ф. Листа и С. Рахманинова.

На премьере этого сочинения 12. 02. 1924 в Нью-Йорке присутствовали музыканты - выдающиеся композиторы и исполнители Америки: С. Рахманинов, И. Стравинский, Артур Рубинштейн, Я. Хейфец, Ф. Крейслер, Л. Стоковский, а также Ч. Чаплин и другие кинозвёзды, знаменитые писатели и журналисты. Сольную партию играл сам Гершвин, дирижировал П. Уайтмен, собственно, инициировавший сочинение этого произведения. Поскольку сам композитор физически не успевал сделать инструментовку, ему помогал Ф. Грове. Концерт стал настоящим триумфом для Гершвина, который был провозглашён *великим американским композитором* и *«королём джаза».*

В 1924 году Гершвин создал мюзикл «Lady, Be Good!» «Леди, ведите себя хорошо», который стал первым настоящим успехом композитора на Бродвее. В этой постановке Гершвин впервые работал со своим братом Айрой Гершвином, который в дальнейшем писал для него все тексты. Следующее десятилетие этот творческий союз был самым продуктивным и востребованным на Бродвее. Самым удачным шоу братьев было «Of Thee I Sing» («О тебе я пою», 1931). За него они получили Пулитцеровскую премию, впервые присуждённую музыкальной постановке.

Самой масштабной и амбициозной работой в биографии Гершвина стала «фольклорная» опера «Порги и Бесс» «Porgy and Bess» 1935 года, написанная по роману Дюбоса Хейворда, принимавшего участие и в создании либретто для оперы.

Гершвин находился в расцвете своего таланта, но в начале 1937 года у него обнаружились симптомы опухоли головного мозга. Гершвина поместили в Лебенен-клинику, где он умер утром 11 июля 1937 года, не приходя в сознание после операции по удалению опухоли.

Опера «Порги и Бесс». История создания. Постановки. Содержание.

Опера в трёх действиях Джорджа Гершвина на либретто (по-английски) Дюбоса Хейворда и Айры Гершвина, основанном на пьесе Дюбоса и Дороти Хейворд «Порги».

Действующие лица:

Порги, безногий нищий (бас-баритон)

 Краун, грузчик (баритон)

 Бесс, его подружка (сопрано)

 Джек, рыбак (баритон)

 Клара, его жена (сопрано)

 Роббинс, обитатель Кэтфиш (тенор)

 Сирина, его жена (сопрано)

 Спортин-Лайф, торговец наркотиками (тенор)

 Питер, продавец меда (тенор)

 Владелец бюро похоронных принадлежностей (баритон)

Время действия: 1920-е годы.

 Место действия: Чарлстон, Южная Каролина, США.

 Гершвин завершил создание оперы в Нью-Йорке, но

первая (пробная) постановка состоялась 30 сентября 1935 в Колониальном театре Бостона. Через месяц опера была поставлена на Бродвее.

 В 1926 году Гершвин познакомился с романом Дюбоса Хейворда «Порги» и написал автору письмо, в котором выражал желание совместно с ним создать оперу на этот сюжет. Хейворд согласился, но к полноценной работе над оперой Гершвин, занятый другими проектами и дирижёрской деятельностью, смог приступить лишь в 1934 году. За это время Хейворд и его жена Дороти переработали роман в театральную постановку с элементами музыки (были добавлены спиричуэлы). Спектакль имел большой успех и выдержал 367 представлений.

В конце 1933 года Гершвин, Хейворд и нью-йоркская «Театральная гильдия» подписали контракт об опере. Летом следующего года композитор отправился в Фолли-бич, где, проникнувшись местной атмосферой и музыкой, приступил к созданию произведения. Либретто оперы и бо́льшая часть текста некоторых арий принадлежит Хейворду, однако для некоторых номеров (в том числе знаменитого «It Ain’t Necessarily So» «Это не так уж необходимо» (стихи написаны Айрой Гершвином, братом композитора).

Пьеса Дюбоза и Дороти Хейуард «Порги» имела вполне приличный успех. Но когда Дюбос Хейворд и Айра Гершвин сделали из неё оперное либретто, а Джордж написал музыку, это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Общее мнение критики было таково: «Вот, наконец, первая настоящая и вполне американская опера». Это было в 1935 году. С самого начала своего триумфального шествия по оперным сценам Америки – сначала в Бостоне, затем на Бродвее - она неизменно остаётся в современном оперном репертуаре.

Европы опера достигла в 1945 году, когда была поставлена в Швейцарии и Дании труппами, в основном состоявшими из европейских актёров. Но по-настоящему популярной в Европе она стала только после того, как её показала американская негритянская труппа, совершавшая европейское турне. Было это в сезоне 1952/53 годов. Ни одна американская опера, созданная как до, так и после «Порги и Бесс», даже огромный успех опер Джан-Карло Менотти, по-видимому, не поколебала столь прочного положения «Порги и Бесс» в музыкальной жизни западного мира. И даже на Востоке, по крайней мере, в России, она была встречена с энтузиазмом.

Действие I. Сцена 1 представляет собой большой двор в рыбацком поселке Кэтфиш-Роу (Чарлстон, штат Каролина). Когда-то здесь жили аристократы, но теперь он населён неграми. Атмосфера жаркой южной летней ночи передаётся чудесной колыбельной песней, "Summertime («Летние дни»), которую поет молодая жена и мать, Клара. Ее муж Джек выражает господствующее в этих краях отношение мужчин к противоположному полу в веселой песенке «A Woman Is a Sometime Thing» («Женщина - вещь ненадежная»). В одном углу двора идет игра в кости, в другом - танцуют. На тележке, запряжённой козой, въезжает безногий нищий Порги. Все его здесь любят. Мужчины встречают его приветственными выкриками и одновременно ироническими репликами по поводу того, что он «неровно дышит» к девушке Крауна Бесс. В проникнутом горечью и берущем за душу речитативе «When God make cripple, He mean him to be lonely» («Создавая калеку, Бог дал ему в удел одиночество») Порги поёт о безысходности своей жизни, утверждая при этом, что женщины его не интересуют. Игроки в кости распаляются, особенно когда в игру вступает Краун, местный хулиган, который уже навеселе. Вскоре под влиянием «порошка счастья» (наркотика), которым его снабжает Спортин-Лайф, он становится весьма агрессивным. Вспыхивает драка, Краун убивает одного из игроков и тут же убегает, бросив свою подружку Бесс. Один из парней, тот самый Спортин-Лайф, торговец наркотиками, пытается - безуспешно - забрать Бесс с собой в Нью-Йорк. Бесс мечется в поисках убежища, но все обитатели Кэтфиш-Роу захлопывают перед ней свои двери. Не таков Порги. Он всегда любил Бесс, но не осмеливался приблизиться к ней - ведь он калека. Но сейчас она в безвыходном положении. Он зовет её к себе.

Сцена 2 происходит в комнате Сирины, где оплакивают Роббинса, ее мужа, убитого Крауном. Соседи Сирины теперь собрались, чтобы по негритянскому обычаю спеть над телом ее мужа и собрать нужную сумму денег на похороны. Звучит раздирающая душу погребальная песнь. Входит Порги, с ним Бесс. Он тоже хочет внести свою лепту на похороны Роббинса, и, будучи по природе своей лидером, он принимает главное участие в молитвах и утешениях. Сирина сама поет глубоко трогательную погребальную песню (трагический плач) «My Man's Gone Now» («Муж мой умер»). Являются два белых сыщика и предупреждают, что тело должно быть похоронено не позднее завтрашнего дня, в противном случае оно будет передано студентам-медикам. Уходя, они забирают с собой старого Питера, совершенно невиновного, но на которого у них пало подозрение. Входит довольно симпатичного вида владелец бюро похоронных принадлежностей, тоже, как и сыщики, белый. Нужной суммы на похороны собрать так и не удалось, но он согласен поверить обещанию Сирины заплатить позже. Собравшиеся здесь друзья также дают свои уверения, что соберут недостающую сумму, и действие заканчивается, когда Бесс заводит более возбуждающую песню - экстатичную, со стремительно убыстряющимся ритмом «Oh, the train is at the station»» («О, поезд ждет на станции... Он отправляется в землю обетованную»).

ДЕЙСТВИЕ II

Сцена 1. Двор Кэтфиш-Роу месяц спустя. Несмотря на разыгравшийся сентябрьский шторм, рыбак Джек собирается выйти в море. Он чинит сети и поет задорную песню «It Takes a Long Pull to Get There» ("Дружней, ребята!"). Что касается Порги, то он живет с Бесс и совершенно счастлив. Никто из соседей не узнаёт в добродушном весельчаке угрюмого и мрачного прежде инвалида. Он поёт о своем счастье в песне под аккомпанемент банджо «I Got Plenty о' Nutting» («Богат я только нуждою»). Он даже покупает у явившегося сюда юриста Фрейзьера за полтора доллара фальшивые документы о разводе Бесс с Крауном. Вообще-то, развод стоит один доллар, но поскольку Бесс и Краун никогда не были женаты, Фрейзер требует более высокой платы за свои нелегальные услуги; пришедший сюда же белый юрист м-р Арчдейл выговаривает своему коллеге за то, что тот торгует фиктивными разводами. Он также приносит хорошие новости о Питере, которого освободили из-под ареста. Когда Арчдейл уходит, Порги замечает летящего в небе канюка. Порги поёт «Buzzard Song» («Песню канюка»), первоначально изъятую из партитуры самим Гершвином, чтобы сделать оперу короче, но потом восстановленную. Порги поёт о том, что эта птица - предвестник неминуемой беды. Яркий оркестровый аккомпанемент передаёт нарастающее общее ощущение приближающейся беды, которым охвачены Порги и остальные. Вскоре толпа в страхе расходится. Спортин-Лайф предпринимает еще одну попытку уговорить Бесс уехать с ним, но Порги, очень сильному, несмотря на то, что он калека, удается прогнать Спортин-Лайфа. Оставшись одни, Порги и Бесс поют свой любовный дуэт «Bess, You Is My Woman Now» («Теперь ты моя, Бесс»).

Появляется военный оркестр, его сопровождает толпа готовящихся отправиться на пикник на остров Киттиуа-Айленд. Поначалу Бесс хочет остаться с Порги, но ему удается убедить её поехать повеселиться, и она отправляется на остров без него.

Сцена 2. Пикник на острове Киттиуа-Айленд. Спортин-Лайф поёт свою широко известную песенку «It Ain't Necessarily So» («Вовсе не обязательно»). За ней следует короткая драматичная сцена между Крауном и Бесс. Краун - все еще скрывающийся от полиции - выходит из зарослей. Ему удается застать Бесс одну, и, несмотря на её объяснения, что она теперь принадлежит Порги, он хватает её и силой тащит в лес.

Сцена 3. Проходит неделя. Жизнь в Кэтфиш-Роу идет своим чередом. Джек и другие рыбаки готовятся выйти в море. Что касается Бесс, то она вот уже неделю после встречи с Крауном на Киттиуа-Айленд лежит в горячке. Её соседка Сирина, Порги и другие заботятся о ней, и, в конце концов, «Доктор Иисус» помогает ей. Каким-то образом Порги узнает, что она была с Крауном, и говорит ей об этом. Но он её прощает, а она признается, что пообещала вернуться к Крауну. Она хочет остаться с Порги, но боится своей собственной слабости, если Краун вновь придет. Порги обещает защитить ее от Крауна.

Сцена 4 происходит в комнате Сирины. Разыгрался страшный ураган, и все суеверные соседи молятся, ведь многие из них уверены, что настал день страшного суда. Внезапно раздаётся резкий стук в дверь. Это Краун. Он зло насмехается над калекой Порги и шокирует всех, утверждая, что Бог ему друг. Но когда Клара видит в окно, что к берегу страшной волной прибило перевернутую лодку её мужа Джека, только Краун оказывается готовым ринуться на помощь. Оставив малыша на руках Бесс, Клара бросается в бушующий шторм.

ДЕЙСТВИЕ III

Сцена 1. Все три короткие сцены этого действия происходят в Кэтфиш-Роу. Буря стихла. В начале сцены женщины на площади оплакивают погибших в море рыбаков. Появляется Спортин-Лайф. Он намекает на то, что Краун не погиб с рыбаками, а каким-то образом спасся, что он всё еще жив и вернется за Бесс и что если у женщины два мужа, то это значит, что у нее нет мужа вообще. За сценой, когда площадь опустела, слышно, как Бесс поёт колыбельную маленькой сироте.

Появляется Краун; он пробирается к двери дома Порги, за которой слышит голос Бесс. В тот момент, когда он пролезает под окном, сильная рука Порги хватает его за горло. Порги наносит ему смертельный удар ножом. Краун мертв. Порги радостно восклицает, обращаясь к Бесс: «Теперь у тебя есть муж. У тебя есть Порги!»

Сцена 2. Несколько часов спустя приходит детектив, чтобы отыскать убийцу Крауна, и после недолгого расспроса он уводит Порги, чтобы тот опознал тело. У Спортин-Лайфа новый шанс завладеть Бесс. Задумав избавиться от обоих своих соперников, Порги и Крауна, - он снова начинает убеждать Бесс, обещая вывести её в большую жизнь. При этом он поёт песню «There's a Boat That's Leavin' Soon for New York» («Пароход уходит скоро в Нью-Йорк») - джазовое описание радостей Гарлема. Он также соблазняет девушку наркотиками – «порошком счастья», как он его называет. И Бесс, потерявшая голову от горя, хотя и отвечает ему резко, явно проявляет слабость и начинает уступать.

Сцена 3. Неделю спустя Порги возвращается - полиции не удалось доказать его виновность в убийстве. Он всюду ищет Бесс. Наконец он узнаёт, что она уехала в Нью-Йорк со Спортин-Лайфом. Порги ничего не знает о Нью-Йорке - он знает только, что он далеко на севере. Калека не может смириться с мыслью потерять Бесс. Он взбирается в свою инвалидную коляску, запряженную козой, и отправляется в далёкий сказочный Нью-Йорк. Он уверен, что найдет свою любимую Бесс - ведь его ведёт любовь. Опера завершается хором «Господи, я еду в Небесную страну». Он звучит в духе мужественных, полных веры, спиричуэлсов.

Музыкальный критик, педагог и издатель Генри У. Саймон, США (в переводе А. Майкапара)

Библиография:

* Волынский Э. «Гершвин». Л., 1988.
* Григорьев Л., Платек Я. Джордж Гершвин. М., 1956.
* Конен В. Пути американской музыки. Изд. 2-е. М., 1965.
* Мартынов И. История зарубежной музыки. М., 1963.
* Музыкальная энциклопедия под ред. Ю. Келдыша, т. 1, с.971.
* Юэн Д. «Джорж Гершвин. Путь к славе». М., 1989.

Приложение.

Сочинения.

Музыкальные спектакли.

Ля-ля, Люсиль (La, la, Lucille, 1919)

Будьте добродетельны (достойными), леди (Lady, be good, 1924),

Пусть гремит оркестр (Strike Up the Band, 1927),

Безумная (Girl Crazy, 1930),

О тебе я пою (Of Thee I Sing, 1931).

Оперы

135-я улица (135th Street, 1923),

Порги и Бесс (Porgy and Bess, 1935; либретто Д. Хейворда, стихи Айры

Гершвина) со знаменитой арией – Колыбельной Клары «Summertime».

Инструментальные произведения

Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром (Rhapsody in Blue, 1924)

«Порги и Бесс» - симфоническая картина

«Американец в Париже» («An American in Paris», 1928)

Вторая рапсодия (Second Rhapsody)

Кубинская увертюра (Cuban Overture)

3 прелюдии для фортепиано

Сюита «На скорую руку» (Ambulatory Suite)

Симфоническая сюита «Кэтфиш-Роу» (на темы из оперы «Порги и Бес»)

(Catfish-Row)

Концерт для фортепиано с оркестром F-dur (Concerto in F)

2 вальса до-минор

Вариации на тему песни «Я ощущаю ритм» (для фортепиано и джазового

оркестра) (Variations «I Got Rhythm»)

Интересные факты биографии

Одним из хобби Гершвина было рисование.

Гершвин был влюблен в актрису Полетт Годдар, жену великого Чарли Чаплина.

Айра Гершвин, работавший с братом под псевдонимом Артур Френсис, использовал для его создания имена своих брата и сестры.

В 1985 году братья Гершвины были награждены Золотой медалью Конгресса.

В 1945 году вышел фильм «Рапсодия в голубых тонах», посвящённый композитору.

Образ композитора был также создан в приключенческом телесериале 1992–1993 гг. «Хроники молодого Индианы Джонса» (сыграл Tom Beckett) — серия «Скандал 1920-го».

В Нью-Йорке существует театр Гершвина, названый в честь Джорджа Гершвина и его брата Айры Гершвина.